

竹鏤文心

竹刻珍品特集

Literati Spirit

Art of Chinese Bamboo Carving

上海博物館
Shanghai Museum

竹 鏤 文 心

竹刻珍品特集

Literati Spirit

Art of Chinese Bamboo Carving

上海博物館

Shanghai Museum

图书在版编目 (CIP) 数据

竹镂文心 : 竹刻珍品特集 / 上海博物馆编. — 上海 : 上海书画出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5479-0341-4

I. ①竹… II. ①上… III. ①竹刻—中国—明清时代—图集 IV. ①K879.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第039128号

主 编: 陈燮君 陈克伦

责任编辑: 王 彬 刘 婕

审 读: 茅子良

装帧设计: 姚伟延 张晶晶 白瑾怡

技术编辑: 钱勤毅 张伟华

印装监制: 朱国范

竹镂文心

竹刻珍品特集

上海博物馆 编

上海书画出版社出版发行

(上海市延安西路593号 邮政编码: 200050)

上海贝贝埃艺术设计有限公司设计制作

上海中华商务联合印刷有限公司

2012年3月第1版 2012年5月第2次印刷

开本: 1/8 (635×960毫米) 印张: 47

印数: 2001—4000

ISBN 978-7-5479-0341-4

定价: 280.00元

展览主办

上海博物馆

协办单位

故宫博物院 天津博物馆 南京博物院 宁波博物馆 广东民间工艺博物馆 嘉定博物馆

展览策划（按姓氏笔画排列）

齐春明 李卓祺 李 凯 林立群
单霁翔 陈克伦 陈燮君 龚 良

展览协调

李仲谋 包燕丽 娄 玮 李 军 黄海妍 钱 琳 杨海涛 邵 辉

设计统筹

李蓉蓉

展览设计

侯 立 袁启明

撰文

施 远

展品说明（按姓氏笔画排列）

叶 倩 刘 岳 华慈祥 孙慰祖 李 军 李颖贞
张 尉 金 蓉 施 远 凌利中 黄 莉 谢玉梅

展品摄影

（上海博物馆）薛皓冰
（故宫博物院）刘志岗 刘明杰 赵 山 胡 锺
（天津博物馆）刘士刚
（南京博物院）韩 祥
（宁波博物馆）李安宁
（广东民间工艺博物馆）胡 舜

拓片制作

蒋树成 李 军 万 寿 贾 涛 施 远

拓片翻拍

陆 铖

中译英

王 佳 龚 辛 唐鸿翔

译文审校

李仲谋 金靖之

图录统筹

陈 凌

前言

竹刻是在我国悠久深厚的竹文化与竹工艺传统的基础上，随着明代中后期文房雅玩鉴藏之风的兴起而成熟的特种雕刻艺术，是文人艺术与民间雕刻工艺相互交融的结晶。从明代直到20世纪中叶的竹刻艺术史，可以概括为三大潮流：以嘉定竹刻为代表的“深刻”、滥觞于金陵濮澄的“浅刻”以及别具风韵的“留青阳文”。这三大潮流，既是雕刻样式上的分野，也具风格上的差异，并且相与激发、互为影响，共同构建出绚烂多姿的竹刻艺术世界。同时，文人阶层广泛、持续而深入的参与，极大地提高了竹刻的美学品格和文化含量，丰富着它的题材和表现方式，使其以非凡的成就与高雅的格调迥然特立于雕刻艺术之林。

上海与竹刻艺术有着密切的联系。始于明代后期的嘉定派，是历史上递衍时间最长、规模最大的雕刻艺术流派，对同时期各类雕刻工艺均产生了巨大的影响，已列入国家级非物质文化遗产。近代形成的海派竹刻是竹刻艺术史上最后的高峰，流风余绪于今犹盛。上海博物馆所藏竹刻多为名家精品，是当今蒐集中国竹刻艺术品最重要的单位之一。本次展览以上海博物馆庋藏为主，并承故宫博物院、天津博物馆、南京博物院、宁波博物馆、广东民间工艺博物馆和嘉定博物馆慨假珍藏，构成了中国文人竹刻艺术发展历程的完整序列。

在欣赏竹刻艺术珍品的同时，展览也为深入体察中国古典文人审美世界提供了一个独特的视角。这对于我们理解和继承传统文化的精华，推动当今竹刻艺术的发展，将不无裨益。

上海博物馆馆长 陈燮君

Foreword

Bamboo carving is a special kind of carving art developed on the bases of long-existed Chinese bamboo culture and carving craftsmanship, and reached its maturity in the middle and late Ming dynasty with the rise of literati's aesthetic taste in connoisseurship and private collections. Three trends of bamboo carving gradually formed in the period from the Ming dynasty to the mid-20th century: Jiading School's deep carving, Jinling school's shallow carving, and *liuqing* (skin reserved) carving. Bearing their own distinctive forms and styles, the three trends influenced and stimulated each other. The participation of literati class further enriched bamboo carving aesthetic and cultural value, endowing it with extraordinary elegant characteristic among all the carving arts.

Shanghai is deeply involved with bamboo carving. Jiading, now in the realm of Shanghai, bore the famous Jiading School, the oldest and largest school of bamboo carving in Chinese history. Its craftsmanship has been listed as National Intangible Cultural Heritage by Chinese government. In the mid-19th century, artists nationwide gathered in Shanghai and formed the Shanghai School. Its bamboo carving marked the last peak in the history of this form of art. Shanghai Museum's abundant collection of bamboo carving masterpieces makes it one of the most important institutes in the field.

In addition to the Shanghai Museum's own collection, the Palace Museum in Beijing, Tianjin Museum, Nanjing Museum, Ningbo Museum, Guangdong Folk Arts Museum and Jiading Museum in Shanghai will also bring their precious collections to display a complete history of Chinese bamboo carving. The exhibition also provides a specific view on the aesthetics of Chinese literati, which is beneficial for us to understand traditional Chinese culture, as well as to promote contemporary bamboo-carving arts.

Chen Xiejun
Director of the Shanghai Museum

目 录 CONTENTS

6 前 言 *Foreword*

陈燮君 上海博物馆馆长

Chen Xiejun *Director, Shanghai Museum*

8 中国文人竹刻艺术序论 施 远

Introduction of Chinese Literati Bamboo Carving Arts Shi Yuan

22 图 版 *Catalogues*

23

第一部分 嘉定独诣

Part One Jiading School

- 24 勃兴 Origin
- 52 鼎盛 Golden Age
- 91 传摹 Imitation
- 120 守成 Aftersound

159

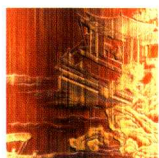

第二部分 金陵宗风

Part Two Lineage of the Jinling School

- 160 初音 Origin
- 170 华章 Golden Age
- 230 遗响 Aftersound

261

第三部分 留青别裁

Part Three *Liuqing* Technique

262 古质 Archaic Era

293 今妍 Modern Time

309

第四部分 互动交辉

Part Four Interaction

310 书画 Calligraphy

320 篆刻 Seal Cutting

332 工艺 Craftwork

351 附录 *Appendix*

352 竹刻工艺形式一览

Illustration of Bamboo Carving Skills

354 展览所见竹人名录

Introduction of Bamboo Carving Artists

358 索引 *Index*

竹 鏤 文 心

竹刻珍品特集

Literati Spirit

Art of Chinese Bamboo Carving

上海博物館

Shanghai Museum

图书在版编目 (CIP) 数据

竹镂文心 : 竹刻珍品特集 / 上海博物馆编. -- 上海 : 上海书画出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5479-0341-4

I. ①竹… II. ①上… III. ①竹刻—中国—明清时代—图集 IV. ①K879.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第039128号

主 编: 陈燮君 陈克伦

责任编辑: 王 彬 刘 婕

审 读: 茅子良

装帧设计: 姚伟延 张晶晶 白瑾怡

技术编辑: 钱勤毅 张伟华

印装监制: 朱国范

竹镂文心

竹刻珍品特集

上海博物馆 编

上海书画出版社出版发行

(上海市延安西路593号 邮政编码: 200050)

上海贝贝埃艺术设计有限公司设计制作

上海中华商务联合印刷有限公司

2012年3月第1版 2012年5月第2次印刷

开本: 1/8 (635×960毫米) 印张: 47

印数: 2001-4000

ISBN 978-7-5479-0341-4

定价: 280.00元

展览主办

上海博物馆

协办单位

故宫博物院 天津博物馆 南京博物院 宁波博物馆 广东民间工艺博物馆 嘉定博物馆

展览策划 (按姓氏笔画排列)

齐春明 李卓祺 李 凯 林立群
单霁翔 陈克伦 陈燮君 龚 良

展览协调

李仲谋 包燕丽 娄 玮 李 军 黄海妍 钱 琳 杨海涛 邵 辉

设计统筹

李蓉蓉

展览设计

侯 立 袁启明

撰文

施 远

展品说明 (按姓氏笔画排列)

叶 倩 刘 岳 华慈祥 孙慰祖 李 军 李颖贞
张 尉 金 蓉 施 远 凌利中 黄 莉 谢玉梅

展品摄影

(上海博物馆) 薛皓冰
(故宫博物院) 刘志岗 刘明杰 赵 山 胡 锤
(天津博物馆) 刘士刚
(南京博物院) 韩 祥
(宁波博物馆) 李安宁
(广东民间工艺博物馆) 胡 舜

拓片制作

蒋树成 李 军 万 寿 贾 涛 施 远

拓片翻拍

陆 铖

中译英

王 佳 龚 辛 唐鸿翔

译文审校

李仲谋 金靖之

图录统筹

陈 凌

目 录 CONTENTS

6 前 言 *Foreword*

陈燮君 上海博物馆馆长

Chen Xiejun *Director, Shanghai Museum*

8 中国文人竹刻艺术序论 施 远

Introduction of Chinese Literati Bamboo Carving Arts Shi Yuan

22 图 版 *Catalogues*

23

第一部分 嘉定独诣

Part One Jiading School

- 24 勃兴 Origin
- 52 鼎盛 Golden Age
- 91 传摹 Imitation
- 120 守成 Aftersound

159

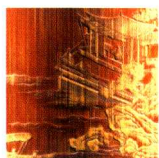

第二部分 金陵宗风

Part Two Lineage of the Jinling School

- 160 初音 Origin
- 170 华章 Golden Age
- 230 遗响 Aftersound

261

第三部分 留青别裁

Part Three *Liuqing* Technique

262 古质 Archaic Era

293 今妍 Modern Time

309

第四部分 互动交辉

Part Four Interaction

310 书画 Calligraphy

320 篆刻 Seal Cutting

332 工艺 Craftwork

351 附录 *Appendix*

352 竹刻工艺形式一览

Illustration of Bamboo Carving Skills

354 展览所见竹人名录

Introduction of Bamboo Carving Artists

358 索引 *Index*

前言

竹刻是在我国悠久深厚的竹文化与竹工艺传统的基础上，随着明代中后期文房雅玩鉴藏之风的兴起而成熟的特种雕刻艺术，是文人艺术与民间雕刻工艺相互交融的结晶。从明代直到20世纪中叶的竹刻艺术史，可以概括为三大潮流：以嘉定竹刻为代表的“深刻”、滥觞于金陵濮澄的“浅刻”以及别具风韵的“留青阳文”。这三大潮流，既是雕刻样式上的分野，也具风格上的差异，并且相与激发、互为影响，共同构建出绚烂多姿的竹刻艺术世界。同时，文人阶层广泛、持续而深入的参与，极大地提高了竹刻的美学品格和文化含量，丰富着它的题材和表现方式，使其以非凡的成就与高雅的格调迥然特立于雕刻艺术之林。

上海与竹刻艺术有着密切的联系。始于明代后期的嘉定派，是历史上递衍时间最长、规模最大的雕刻艺术流派，对同时期各类雕刻工艺均产生了巨大的影响，已列入国家级非物质文化遗产。近代形成的海派竹刻是竹刻艺术史上最后的高峰，流风余绪于今犹盛。上海博物馆所藏竹刻多为名家精品，是当今蒐集中国竹刻艺术品最重要的单位之一。本次展览以上海博物馆馆藏为主，并承故宫博物院、天津博物馆、南京博物院、宁波博物馆、广东民间工艺博物馆和嘉定博物馆慨假珍藏，构成了中国文人竹刻艺术发展历程的完整序列。

在欣赏竹刻艺术珍品的同时，展览也为深入体察中国古典文人审美世界提供了一个独特的视角。这对于我们理解和继承传统文化的精华，推动当今竹刻艺术的发展，将不无裨益。

上海博物馆馆长 陈燮君

Foreword

Bamboo carving is a special kind of carving art developed on the bases of long-existed Chinese bamboo culture and carving craftsmanship, and reached its maturity in the middle and late Ming dynasty with the rise of literati's aesthetic taste in connoisseurship and private collections. Three trends of bamboo carving gradually formed in the period from the Ming dynasty to the mid-20th century: Jiading School's deep carving, Jinling school's shallow carving, and *liuqing* (skin reserved) carving. Bearing their own distinctive forms and styles, the three trends influenced and stimulated each other. The participation of literati class further enriched bamboo carving aesthetic and cultural value, endowing it with extraordinary elegant characteristic among all the carving arts.

Shanghai is deeply involved with bamboo carving. Jiading, now in the realm of Shanghai, bore the famous Jiading School, the oldest and largest school of bamboo carving in Chinese history. Its craftsmanship has been listed as National Intangible Cultural Heritage by Chinese government. In the mid-19th century, artists nationwide gathered in Shanghai and formed the Shanghai School. Its bamboo carving marked the last peak in the history of this form of art. Shanghai Museum's abundant collection of bamboo carving masterpieces makes it one of the most important institutes in the field.

In addition to the Shanghai Museum's own collection, the Palace Museum in Beijing, Tianjin Museum, Nanjing Museum, Ningbo Museum, Guangdong Folk Arts Museum and Jiading Museum in Shanghai will also bring their precious collections to display a complete history of Chinese bamboo carving. The exhibition also provides a specific view on the aesthetics of Chinese literati, which is beneficial for us to understand traditional Chinese culture, as well as to promote contemporary bamboo-carving arts.

Chen Xiejun
Director of the Shanghai Museum

中国文人竹刻艺术序论

施 远

中国是产竹的大国，更是竹文化的大国，竹在中国人的物质生活和精神生活中都占有重要的地位。竹在传统文化中被视为“君子”的象征，被赋予虚怀直节、坚贞不移的品德；又是隐逸的象征，因此和文人士大夫形成了密切的联系。在中国的文人艺术中，无论是诗歌、文章，抑或书法、绘画，以竹为题的作品浩如烟海。随着明代中后期文房雅玩鉴藏之风的兴起，文人竹刻得到迅速发展。从此，一方面职业竹刻家全身心地投入到对文人艺术——诗歌、书法、绘画，还包括篆刻的学习中去；另一方面，许多文人士大夫也以极大的热情致力于竹刻的创作。直到近代士与庶的身份隔阂被打破以前，历史上还从来没有哪一种工艺美术的创作者具有如此高雅的文化身份和社会地位。在知识阶层的参与和带动下，竹刻发展成为我国传统雕刻和镌刻艺术的集大成者，成为集中体现中国近古文人审美好尚的综合性艺术。通过材料、技艺等高度协调，以其广泛的包容性和卓越的艺术表现力，达到文人艺术和工匠技艺的完美融合。竹刻的发展过程、审美趋向、雕刻技法和形式特色，对其后数百年中国竹的雕刻和镌刻艺术产生了巨大的影响。在通常的论述中，我们一般将这种强烈表现文人审美趣味的，并且由文人和富有文化修养的专业雕刻家制作的艺术竹刻，与一般的以竹为材料制作或雕刻的竹工艺品分别开来，称之为文人竹刻，以凸显中国竹刻艺术的特质及其所达到的高度。

文人竹刻是在民间竹雕工艺的基础上发展起来的，工艺体系十分完备，雕刻样式极其丰富，将竹材的天然美感和材质特性发挥到极致。竹材的特殊性质与形态对竹刻种类的设立与选择，既具制约性，又有适应性：竹材的体积普遍较小，因而无法像木雕那样，制作出空间体积或平面尺幅巨大的作品，只能用于室内陈设和掌中把玩小件的雕制；竹筒的外圆中虚及擘丝分理，特别适合加工为笔筒、诗筒、香筒、臂搁和扇骨等器具。这些都与文人对手工艺的掌控能力相适应，也和他们雅好文艺和清玩的需求天然凝合，从而相辅相成。

在历来有关竹刻艺术的文献和文学作品中，处处可见对竹刻艺术所具有的古雅、清新、造型生动、刻画入微、用刀如笔及质地莹洁朗润等美学特质与艺术特点的记述与赞美。杰出的竹刻艺术家，在精通雕刻艺术本体语言的同时，无不拥有书法、篆刻、绘画以至诗文、园艺、医学、术数方面的精深素养，因而能将中国文化中的精髓化为竹刻作品的精神和意境。文人竹刻不仅在题材、造型、构图等方面直接汲取着书画艺术的营养，其中之佳作更是熔诗文、书法、绘画、治印、雕刻等多种艺术手段之美感于一炉的综合性作品。在作品的格调上，基于儒、道及佛禅文化审美理念的要求，文人竹刻标举自然、古朴的品格，偏好温润、雅洁的质感，重视平实、洗练的设计，讲究诗情画境，追求以刀代笔。文人竹刻是在中国文人艺术家向职业化转型的时期蓬勃发展起来的，故而天然地兼容了文人艺术“业余化”和“职业化”的两极，成为沟通文人艺术和匠人雕刻两个造型语言系统的桥梁。文人竹刻与文人书画有所不同。虽然许多杰出的竹刻家有着确凿无疑的文人身份，比如功名在身以至仕宦，或为不应科举的处士等等，其中许多人都有诗文集或著述行世，但作者是否为文人，并非是判断一件竹刻是否属于文人竹刻的唯一标准。普通文人的作品，勿论技艺，即便在格调上也未必就比所有工匠之作来得高明。竹刻是一门雕刻艺术，对技术有着专业的要求，绝非率尔操觚便能驾驭。与其说文人竹刻是由

文人雕琢的竹刻，毋宁说文人竹刻是由文人艺术家确立形制、创造样式、提炼刀法、树立风格，创为典范，并在此典范的引领和影响下，由职业和非职业竹刻艺人制作出符合文人审美要求、体现文人艺术趣味的作品，仅仅依靠视觉经验便可以将文人竹刻与民间艺术类竹刻相区分。文人竹刻作品质地爽洁、造型洗练、刀法浑遒、风格古雅，浅刻以清隽为尚，深雕以苍厚为宗，富有诗歌的意境和“书卷气”、“金石趣”。徒然在题材和形式上模拟诗书画印等文人艺术的表象，而完全不能具备上述特质的作品，皆非严格意义上的文人竹刻。然而辨别一件“文人竹刻”是作品还是行货，还需经过复杂的专业训练。历史上许多名家之作虽已湮灭，但其风格样式往往能通过众多的仿制和传摹之作流传至今。对于这些作品，我们不妨将其中优秀的那一部分纳入文人竹刻的范围来考察。

文人竹刻的渊源与形成

文人竹刻的技术基础，是中华民族悠远绵长的竹雕工艺传统。

由于竹材易朽烂，三代以前的竹刻制品，极少见有实物遗存。早期的文献方面，《礼记·玉藻》记：“笏。天子以球玉，诸侯以象，大夫以鱼须文竹。”由此可知早在周秦时期，竹材的加工工艺已能与玉石、象牙的工艺并列，成为官方的匠作。因此我们通过存世较多的同时期玉石、牙骨器的工艺水平和装饰手法，来推想当时竹刻的面貌及其所能达到的精美程度，也不为无据。就实物来看，竹刻工艺至晚在战国时期已相当成熟。湖北江陵拍马山十九号墓出土的髹漆三兽足竹卮和江陵马山一号墓出土的髹漆辟邪形天然竹根凭几，都达到相当的工艺水准。到了汉代，出土于湖南长沙马王堆一号墓中的两件彩漆竹勺，采用了浮雕和透雕的工艺，技法更见进步。这些竹刻工艺品皆出于楚地，反映出荆湖地区有着久远的竹刻传统。

南北朝时期是人文觉醒的时代，竹刻品也开始进入知识阶层的视野。晋代王韶《南雍州记》记辛宣仲“截竹为罍以酌酒”，辛宣仲是刘宋时代有名的隐士和音乐家，他明确宣称制作竹罍是因为“吾性甚爱竹”。《南史·明僧绍传》记齐高帝尝赐明氏“竹根如意”，北周文学家庾信所作《奉报赵王惠酒》一诗中有“山杯捧竹根”之句，均表明此时竹根雕刻的制品已为社会上层所欣赏。¹不过这一时期的竹刻品尚缺乏实物佐证，因而这些竹器或是制为规整的器型，或是依材料的天然形态而为之，还不能妄下判断。

唐代的竹刻，竹筒雕与竹根雕都已相当发达。竹筒雕的实物有日本正仓院所藏的竹雕尺八，使用了今天称之为“留青”的工艺，全器满布花草、树木、仕女、禽蝶等纹饰，俱用阴线细刻，纹饰之外剔去青筠，现出竹肉为地，但尚未使用后世那种分层退晕的特殊技法。竹根雕方面，段成式《蜀记》云，巴州以竹根为酒注。²“注”即执壶，这显然和辛宣仲“截竹为罍以酌酒”的做法一脉相承。

宋人对竹刻工艺品独特的材质美有着充分的注意，特别是竹根那宛然天成的自然之韵，尤其得到文人的偏爱。北宋名臣王安石得友人耿天骞所赠竹根冠，爱咏不已，连赋四诗³。中有“玉润金明信好冠，错刀剜出藓纹干”句，这是最早从色彩、质感、肌理方面对竹刻品进行描述的文字，千载之下，犹能感同身受。南宋周紫芝有《筠阳竹根枕》诗，中云：“何如猫头未成竹，化为霜根白如玉。峥嵘劲节不得施，历碌黑斑空满目。”⁴猫头竹即毛竹。除前举二例外，类似的例证，陆游有诗云：“竹根断作眠云枕，木瘿剜成贮酒尊。怪怪奇奇非着意，自无俗物到山村。”⁵这种对竹根“怪怪奇奇”之态加以“非着意”的处理，正是数百年后濮仲谦制器必用竹之盘根错节者，以不假人力为奇之创作意匠的先声。元代陶宗仪《辍耕录》中关于南宋高宗朝雕刻匠人詹成“雕刻精妙无比”的记载，为我们留下了历史上首位竹雕艺人的名讳。另一个元代的士人杨瑀在《山居杂识》中还记录了自藏与其父曾经眼的两件竹雕驮碑小龟，也是小巧精美而玲珑活动，被誉为“鬼工”。宋元间著名收藏家周密的《云烟过眼录》中亦有相近的叙述。这些竹龟当为南宋时期的制作。此一时期的竹刻实物，仅知